

Escrito y dibujado por León González

¿QUÉ ES?
EXPLICA:

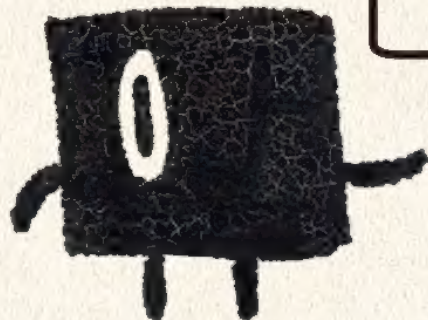
Expresionismo,
Vorticismo, y
Suprematismo.

PABLO
PICASSO?

Durante la primera
década del siglo xx,
Pablo Picasso tuvo
un acercamiento
al entonces
monolíticamente
llamado
"arte africano"

En él, Picasso notó
que a diferencia de
lo que ocurría en
occidente...

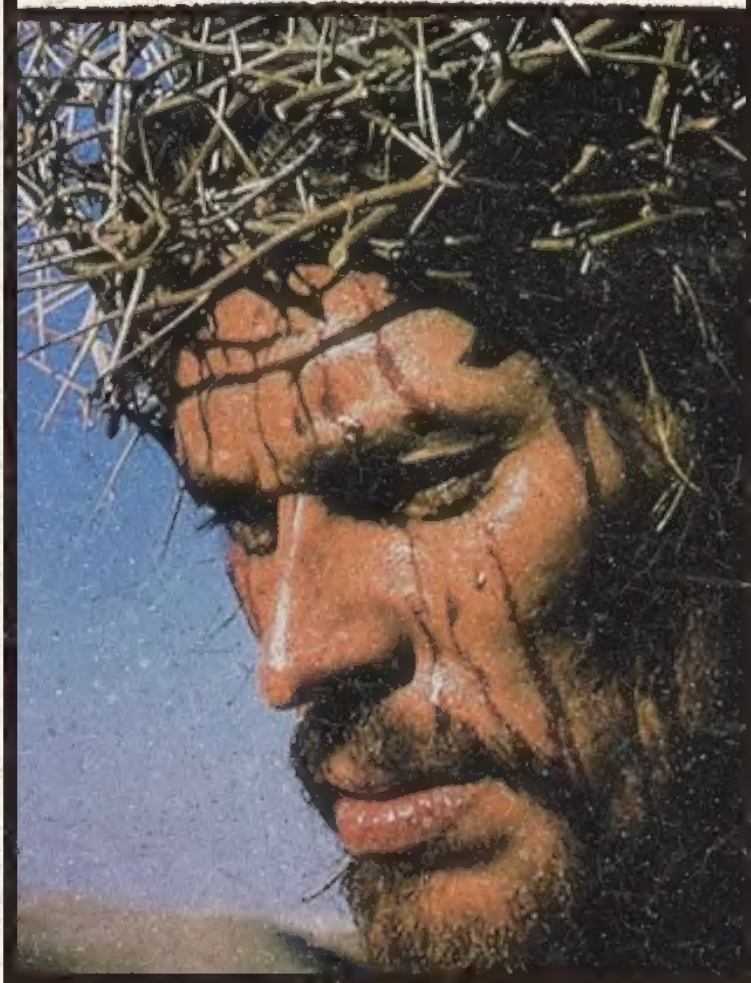
REPRESENTACIÓN DE CRISTO

...donde una obra
artística siempre
representaba a
un objeto fuera
de ella

CRISTO*

*EN REALIDAD ES WILLEM DAFOE

para algunas culturas
africanas, sus figurillas
no eran representaciones
de Dios

DIOS

más bien,

**ERAN
DIOS**

Al artista español
esto le produjo
algo así como un
exorcismo.

Que desligaba al arte
de la representación, y
de siglos de exigencias
y tradiciones académicas.

JACOB EPSTEIN

MALEVICH

HILMA AF KLINT

KANDINSKY

Diversos pensadores y artistas de la época
empezaron a experimentar exorcismos similares,
aparentemente de forma independiente.
Dando lugar así a lo que se dio en llamar

VANGUARDIAS

1. EXPRESIONISMO

Con el camino despejado por dichos exorcismos, el expresionismo alemán tuvo la libertad de explotar la figuración del cuerpo humano sin restricciones.

su deformación era deliberada, y no una limitación técnica, como pudo pasar por ejemplo, en el arte medieval.

El arte no occidental y los horrores de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a la distorsión de las formas.

La realidad, y especialmente el cuerpo humano fueron tensados hasta sus límites. En las formas sintéticas y gestuales se pretendía depositar la experiencia individual y perturbada: La expresión humana.

“DOS HOMBRES HERIDOS”
1915, HECKEL

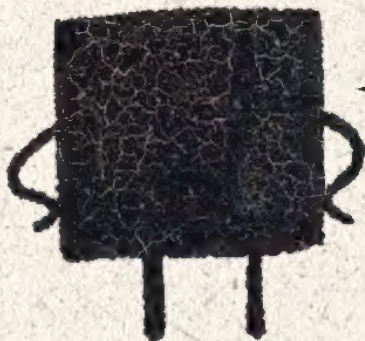
“LA NOVIA DEL VIENTO”
KOKOSCHKA

“CONCEPCIÓN”
GELA FORSTER

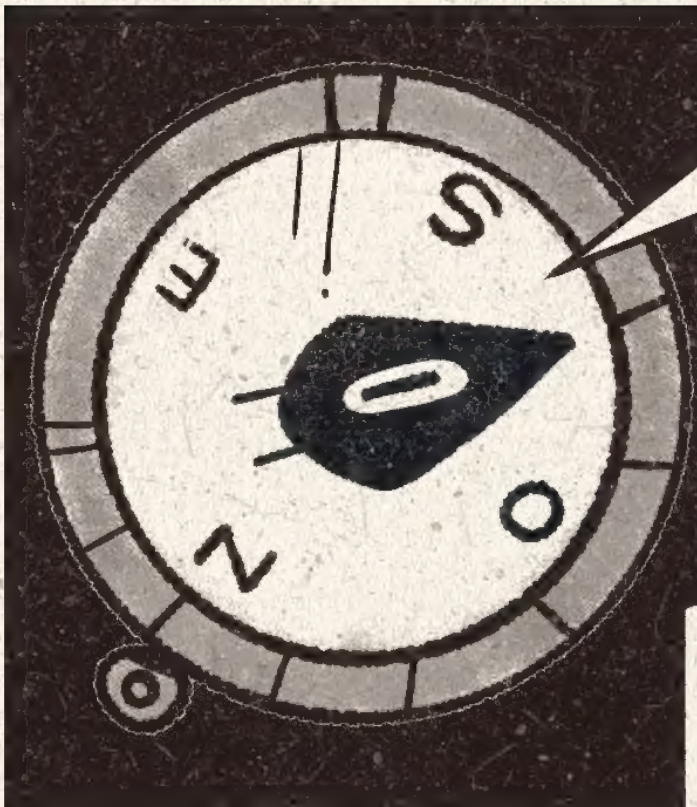

“JUGADORES DE SKAT”
OTTO DIX

A este movimiento
pertenecieron artistas
como Kokoschka,
Gela Forster,
y Otto Dix

2. VORTICISMO

Las vanguardias en su facultad de herramientas de exploración, generaron un concepto que impulsó al movimiento llamado Vorticismo.

El concepto es el de *Metáfora de exploración*

Ezra Pound, autor del manifiesto vorticista, consideraba que por siglos las metáforas habían sido usadas como ornamentos.

ESTAMOS HARTOS
DE ORNAMENTOS.
TODOS ELLOS SON
DISFRACES.

EZRA POUND
(SIMPATIZANTE
NAZI Y POETA)

El Vorticismo en cambio buscaba hacer conexiones libres de esa intención por embellecer: Inmediatas, personales, y con tantos significados como observadores.

Proponía un arte primordial, nacido de una primera impresión. De un esfuerzo por descifrar al mundo. Un arte generado en el punto de máxima energía: En el vórtice.

**Las huellas de gato en la nieve
flores de espino.**

POEMA DE UN OFICIAL
JAPONÉS ANÓNIMO.

El resultado fueron imágenes sintéticas, de colores sólidos, y vagamente figurativas.

TORSO EN METAL,
JACOB EPSTEIN.

EL REGRESO DE ULISES,
WILLIAM ROBERTS.

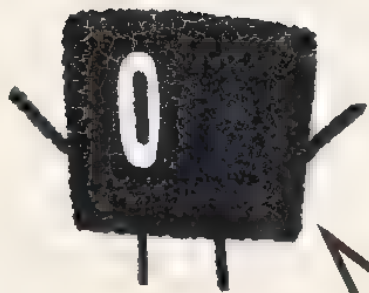
TALLER,
WYNDHAM
LEWIS.

Este fue un paso más hacia la completa desvinculación entre arte y figuración.

Un símbolo ya no debía representar ni a un objeto concreto, ni a un concepto específico. Aunque seguía ligado a uno o varios significados.

3. SUPREMATISMO

En el mismo contexto de vanguardia surge el Suprematismo

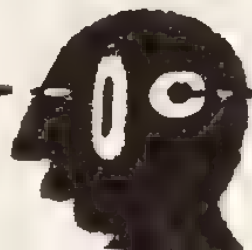
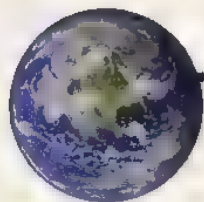
~~CONEXIONES CON EL MUNDO~~

PERCEPCIÓN

Malevich plantea la idea de la percepción o sensibilidad como único tema de interés para el arte.

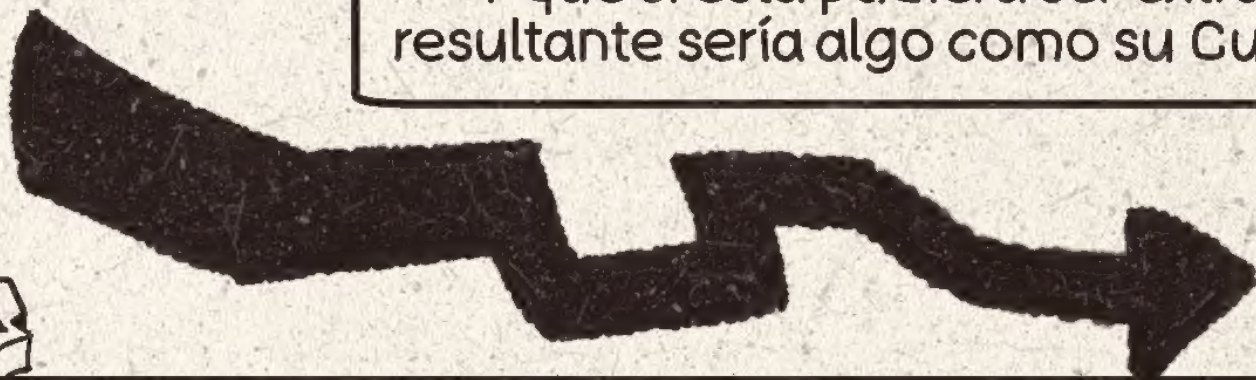
Sus representaciones se desvinculan de la representación de objetos externos. Además niega la idea de Schopenhauer, de que la realidad y la representación son cosas distintas, condensándolas en el concepto de sensibilidad.

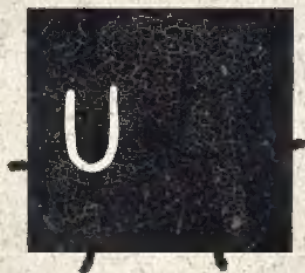
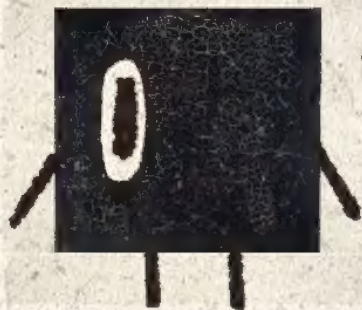

Considera que el arte clásico ocultó la *verdadera sensibilidad* en formas e imitación.

Y que si ésta pudiera ser extraída, la obra resultante sería algo como su Cuadrado Negro.

Su pintura *Cuadrado Negro* no es más un símbolo.
En cambio *es lo que es*.

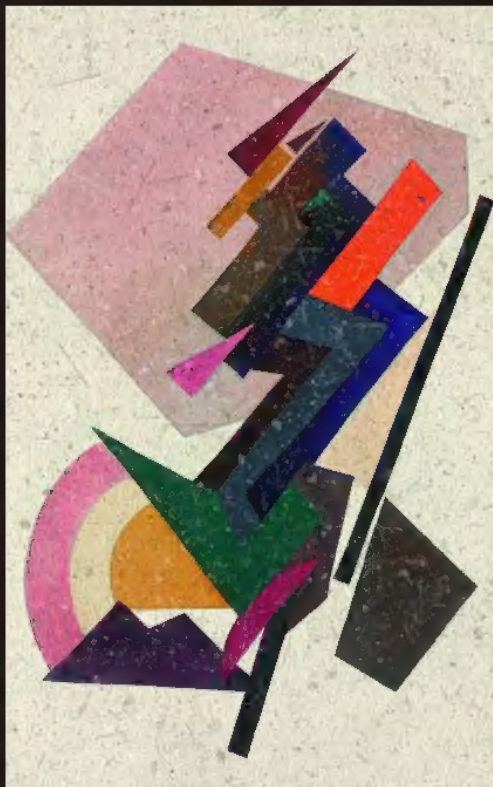

Un cuadrado negro.

BLANCO SOBRE BLANCO,
MALEVICH

SUPREMATISMO,
OLGA ROZANOVA

COMPOSICIÓN,
IVAN KLIUN

Con su más icónica obra acaba por resetear a la pintura. *Blanco sobre blanco* inaugura un nuevo espacio pictórico y mental, en el que cabrán el concepto y la percepción depurada, a cambio de la figuración.

Las negaciones planteadas por estas tres vanguardias ayudaron a la gestación de algo más:
Un cambio completo de paradigmas.

NO MÍMESIS

NO SÍMBOLOS
ESTRICTOS

NO FIGURACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

1. German Expressionist Sculpture (1.a ed.). (1983).

Barbara Einzig, Lynne Dean, Andrea P. A. Belloli.

2. Ezra Pound (c.c.1916). Vorticismo.

3. Kasimir Malevich (1915). Manifiesto Suprematista.

OBRAS NO CITADAS, EN ORDEN DE APARICIÓN:

p.2: Autorretrato, Picasso.

p.3: Crucifijo, Cimabue. La última tentación de Cristo, Scorsese.

p.4: Ídolo Songye, desconocido.

p.5: Guernica y Corrida de toro, Picasso. Autorretratos, Epstein, Malevich, H. A. Klint, Kandinsky.

p.6: Cristo Pantocrator, Maestro de Tahull.

p.7: Escultura Nok, desconocido. Soldados británicos, desconocido.

p.13: David, Miguel Ángel.

p.15: La amapola, van Dongen. Danza, Helen Saunders. Ocho rectángulos rojos, Malevich.

p.16: Rueda de bicicleta, Duchamp.

Resonando con el otro hito que, unos años antes, contribuiría también a la absoluta revolución del arte.

NOTA: El tema del arte medieval y la figuración es mucho más complejo de lo que lo hice parecer en la p.6. Si bien la mayoría de las representaciones religiosas del periodo fueron premeditadas, consideré que las icónicas imágenes medievales con imprecisiones anatómicas ayudaban muy bien a explicar el punto.